

-при рисовании использовать нестандартные материалы: палочки, колышки, листья деревьев.

Чем необычнее материал, тем интереснее результат.

Для школьников:

-использовать творческий подход к обучению ребенка любой науке. Создавать проблемные ситуации, требующие от детей креативного мышления;

-в развивающих целях можно выпускать конфеты или жвачки, на обертках которых будут изображаться портреты известных личностей, деятелей культуры;

- организовать посещения музеев, выставок и других культурных мероприятий, а по возвращении обсуждать увиденное, делать зарисовки своих впечатлений;

-посещать такие учреждения, как киностудия, кукольный театр. Организовать свой минитеатр, взяв за основу для костюмов и декораций простые бытовые предметы;

-желательно было бы сотрудничество с местными краеведческими музеями. Посредством этого дети могут быть задействованы в археологических раскопках, смогут ближе познакомиться с культурой своего края.

Как мы убедились, существует множество способов привлечения детей к искусству и культуре.

В.В. Кикин

О взаимосвязи интеграции и дифференциации знаний в художественно-педагогической дидактике

Преобразования во всех областях социальной жизни сопровождаются формированием новых ценностных ориентаций и восстановлением первичных духовно – нравственных идеалов.

В дидактическом процессе происходит все большее смещение акцента в сторону формирования (воспитания) творчески активной личности, способной к самореализации в быстро меняющихся социальных условиях и обладающей высоким уровнем духовной культуры.

Всякий дидактический процесс является выражением определенной парадигмы образования.

Наиболее соответствующей специфике художественно – творческих дисциплин является проективно – эстетическая парадигма образования, утверждающая интеграцию знания на межпредметном уровне. «Узкопредметная дифференциация знаний и культуры сходит с исторической арены, уступая место межпредметной интеграции и синтетическим формам знания и метапредметам, а точнее – “неклассическим” дисциплинам, которые сочетают в себе содержание и методы как научно-рационального, так и гуманитарного характера (напр., информатика, экология, дизайн и т.д.)». (Тхагапсоев "О новой парадигме образования". Педагогика №1.1999г.). Эта парадигма образования направлена на преобразование культуры и приведение ее в соответствие с теми изменениями, которые человек вносит в мир в процессе своей деятельностью. Нацеленность образования на всестороннее культурное развитие человека предполагает формирование индивидуальной траектории развития личности.

Преобразования в педагогике выражаются в нарастании преобладающего влияния гуманизации образования и творческого подхода к проектированию больших и малых дидактических процессов. Учитывая, что структурирование всей дидактической системы сопровождается широким использованием принципов дифференциации и интеграции знаний, то выявление их особенностей и взаимосвязи приобретает особую актуальность как важнейший системообразующий фактор.

Художественные дисциплины составляют единый дидактический цикл, структурирование которого имеет свои специфические особенности. Хотя каждая из художественных дисциплин имеет свою специфику, «выпускная»

специальность оказывает существенное влияние на проектирование их программного обеспечения. Все художественные дисциплины имеют общие особенности, прочитываемые в контексте их специфики. Их можно свести к трем основным компонентам:

- набор художественно-выразительных средств, формообразующие возможности которых соответствуют поставленной художественно-творческой задаче, материалу и художественной технологии;
- стилистическое единство всех элементов художественной формы;
- точность и однозначность ассоциативного значения художественной формы.

Все эти компоненты интегрируются вместе только будучи объединены строго определенным видом художественного творчества (выпускной специальностью) и будучи усвоены по методике одной и той же дидактической структуры на достаточно высоком уровне.

Содержание отдельной художественной дисциплины дифференцировано как самостоятельное звено дидактического цикла и интегрировано в контексте содержания другой художественной дисциплины и в содержании художественно-творческого процесса. Ясно, что взаимосвязь этих двух процессов закладывается на уровне педагогического проектирования при составлении учебных программ художественных дисциплин. Реально это выражается в наличии частных интеграционных процессов на уровне каждой из этих дисциплин. Например, композиция изучается как самостоятельная дисциплина, однако ее знания используются студентами при выполнении учебных заданий таких дисциплин, как рисунок, живопись, скульптура. Знания, умения и навыки рисования необходимы при выполнении заданий по живописи и скульптуре, но преобразуются они в соответствии с требованиями этих дисциплин.

При освоении учебного материала смежных дисциплин важно иметь единое понятие о художественных терминах и средствах художественного выражения, которые рассматриваются как динамически устойчивая структура

для данного конкретного цикла обучения. Понятийно-информационный аппарат вырабатывается художественными школами и отдельными личностями художников в процессе их многолетней художественно-творческой практики. Поэтому его смысловое наполнение всегда прочитывается в контексте конкретной социальной художественной культуры. Единый понятийно-информационный аппарат позволит студентам получить основательные базовые знания, на фундаменте которых они смогут в процессе своей будущей творческой практики сформировать свой собственный понятийный аппарат.

Другим объединяющим звеном всех художественных дисциплин является предмет исследования (натюрморт, гипсовый слепок античной фигуры, фигура человека и пр.). На этом уровне важно согласованное взаимодействие программно-методического обеспечения всех параллельных курсов художественных дисциплин. Например, композиционные, графические, живописные и объемно-пластические свойства одного и того же натюрморта изучаются параллельно на соответствующих дисциплинах. Когда студент ведет параллельное исследование одного и того же натюрморта средствами нескольких дисциплин и имеет все эти работы перед глазами, то он имеет возможность для сравнительно-обобщающего анализа, который дает наглядное представление о художественно-выразительных возможностях каждой из проходимых дисциплин.

При выполнении учебных заданий всех художественных дисциплин применяется один и тот же метод работы - от общего к частному и от частного к общему. Невозможно исследовать общее, минуя его частности. Поэтому такой пульсирующий характер художественной работы естественен и необходим. Иными словами, в дидактическом процессе прохождения курсов художественных дисциплин (рисунка, живописи, скульптуры и др.) мы дифференцируем целое художественно-творческого акта по определенным характерным признакам, и соединяем их в новое единое целое, создавая сложное интегрированное единство художественного произведения. Наличие этих двух процессов с особой остротой обнаруживается при выполнении

студентами заданий на стилизацию форм реальных предметов, особенно при работе над ассоциативной композицией - художественное произведение рождается в результате интеграции образов сопутствующих ассоциаций.

Одной из задач педагогического воздействия состоит в том, чтобы выявить и верно оценить индивидуальные возможности студентов к самовыражению. У одного лучше получается выражать себя в ритме, у другого – в пропорциях, у третьего – в фактуре, у четвертого – в характере материала. Понятно, что при выполнении специальных постановочных учебных задач студенты не имеют возможности полностью следовать своим индивидуальным творческим предпочтениям, а вынуждены соответствовать условиям этих задач и соответствовать требованиям установленных критериев их оценки.

Знания, полученные при освоении учебного материала смежных художественных дисциплин, используются студентом при выполнении самостоятельных творческих работ в сюжетно-тематическом контексте этих работ и выражается это в индивидуально-творческой манере исполнения.

Познания в области живописи помогают видеть в одноцветной пластике богатство нюансовой моделировки формы и выражать его тонкостью фактурных отношений.

Графическая культура помогает тоньше чувствовать контрастные отношения масс и объемов в передаче острых эмоциональных состояний.

Г. Земпер в «Практической эстетике» пишет: «Чтобы стать рисовальщиком в практической жизни, он (студент) должен научиться пользоваться рисунком в области своего прямого призвания». Понятно, что скульптура ставит перед рисунком совсем иные задачи, чем живопись или графика.

Процесс познания имеет двойственное развитие – вширь и вглубь. Дифференцируя объект познания, мы раздвигаем границы познания, а интегрируя - мы концентрируем результаты познания всеобщего на одной из его областей. Это позволяет, в частности, увидеть проявление многообразия всеобщего в частном.

При обучении художественным дисциплинам особое значение имеет наличие у студентов:

известного уровня довузовской подготовки;

способностей или таланта;

внутренних возможностей и воли.

Поэтому обучение вынужденно ведется дифференцированно, т. е. выделяются группы студентов по вышеуказанным трем признакам и создается программа «трехуровневого содержания».

У Вернадского есть замечательное высказывание: «Спасение России заключается в поднятии и расширении образования и знания... наиболее характерным для современной культуры..., что составляет ее силы и остальной элемент ее могущества, есть самостоятельная научная работа, есть научное искание. Страна, которая... только усваивает образование – чужую работу, - есть страна мертвая».

Это высказывание не только не утратило своей злободневности в наши дни, но приобрело еще большую актуальность в условиях при чрезмерной ориентации на усвоение зарубежного опыта. Новая нарождающаяся парадигма образования лишь подтверждает и без того очевидную правоту Вернадского. Согласно этой парадигме образовательный процесс выстраивается «по принципам эстетической деятельности», которая есть не что иное, как процесс творчества (проявление культурно – творческой активности).

Дифференциация и интеграция знаний в дидактическом процессе находятся в определенной алгоритмической взаимосвязи, которая распространяется на все художественные дисциплины.

Дифференциация знаний необходима при решении тактических и операционных задач.

Интеграционные процессы служат средством достижения стратегических целей.

Алгоритм взаимодействия этих процессов может явиться стержневой нитью при педагогическом проектировании.

Педагогическая стратегия должна учитывать своеобразие алгоритма дифференционных и интеграционных процессов и соответствовать ведущей парадигме образования (проективно - эстетической).

Е.В.Килимник

Отражение стиля в дизайне одежды

Как проявление того или иного стиля, мода всегда является отражением эстетических предпочтений времени. Её всегда вдохновляла связь с искусством, впитывающим в себя функциональные, художественно-образные и культурные аспекты бытия.

Исторические эпохи порождали различные формы искусства и моды. Так, например, эпоха модерна в России была охвачена поисками и ожиданиями нового искусства, предчувствиями футурологического бытия с его ярким динамизмом художественного творчества. Постепенно это новое художественное направление выразилось во второй половине XX в. в идее соединения света, цвета, движения и звука. Рождавшийся новый художественный стиль представлял значительный интерес и для дизайна одежды.

Сам характер нового авангардистского искусства предопределял интерес художников-модельеров к процессу взаимодействия зрителя с модой в пространстве и времени. Необходимо отметить тот факт, что характерной особенностью моды всегда было то, что она всегда нуждалась в новых интересных и актуальных решениях, выходящих за пределы усредненного стандарта. Поэтому она стремится к новым открытиям и измерениям. В результате художники-модельеры выражают через одежду стиль той или иной эпохи. Они стилизуют в одежде современную для них жизнь. Так, известная на весь мир кутюрье Коко Шанель стремилась выразить в одежде характер